Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

SOBRE LA EXPLORACIÓN DE LA VOZ Y LA IMAGEN EN EL ESPACIO POÉTICO

ON THE EXPLORATION OF THE VOICE & IMAGE IN THE POETIC SPACE

Juan Ángel Italiano.
Investigador y productor de Maldonado (Uruguay).
ltravestidas@adinet.com.uy

Recibido: 08 de abril de 2022.
Aprobado: 08 de mayo de 2022.

Resumen: El espacio sonoro y el espacio visual son dos lugares por donde discurre lo poético, en ellos la poesía vive y transcurre su existencia (aunque no son los únicos). Estos (y otros) planos son áreas propensas para la promiscuidad y el maridaje, la poesía se busca y encuentra, se toca y abraza, se aparea, nace, vive y muere, dando lugar a nuevas formas de poiesis, las que permiten expresar el mundo y una manera nueva de nombrarlo, lo que a su vez también crea infinidad de mundos nuevos que vuelven a reproducirse, ad infinitum. Desde algunos aspectos particulares de mi trabajo en esta materia, busco ejemplificar este movimiento continuo, este corsi e ricorsi, en el que la poesía asume muchas veces la forma de palabra, pero también intento demostrar que ella también se presenta como sonido o imagen, con significado o de manera asémica. Lo poético está entrelazado con lo que podemos reconocer en el presente y con aquellas primigenias formas de expresión hoy desaparecidas y a las que sólo podemos reconocer mediante sensaciones o emociones incomprensibles.

Palabras clave: Poesía Sonora, Poesía Visual, Poesía Experimental.

ITALIANO, Juan Ángel (2023). *"Sobre la Exploración de la Voz y la Imagen en el Espacio Poético"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 12. Páginas 100-118.

Summary: The sound space and the visual space are two places where the poetic happens, in them poetry lives and spends its existence (although they are not the only ones). These (and other) planes are prone areas for promiscuity and marriage, poetry is sought and found, touched and embraced, mated, born, lives and dies, giving rise to new forms of poiesis, which allow expressing the world and a new way of naming it, which in turn also creates countless new worlds that reproduce again, ad infinitum. From some particular aspects of my work on this matter, I seek to exemplify this continuous movement, this corsi e ricorsi, in which poetry often assumes the form of words, but I also try to demonstrate that it also presents itself as sound or image, with meaning or asemicly. The poetic is intertwined with what we can recognize in the present and with those original forms of expression that have disappeared today and which we can only recognize through incomprehensible sensations or emotions.

Key words: Sound Poetry, Visual Poetry, Experimental Poetry.

ITALIANO, Juan Ángel (2023). *"On the Exploration of the Voice & Image in the Poetic Space"*. Montilla (Córdoba): Magazine/Fanzine Procedimentum nº 12. Pages 100-118.

Sumario:
1. A modo de biografía breve e incompleta. 2. Concepto de la obra sonora. 3. Concepto de la obra visual. 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas. 6. Referencias en formato electrónico URL.

1. A modo de biografía breve e incompleta.

Debo reconocer que muchos de aquellos temas que hoy en día llaman y motivan mi interés, se encuentran estrechamente ligados a todo aquello que alimentaba mi curiosidad y placer durante mi infancia. Entre otras cosas, mi niñez de hijo único y un poco enfermizo estuvo amparada por un viejo tocadisco automático de cuatro velocidades y una voluminosa colección de álbumes pertenecientes a mis padres, algo que me otorgaba una posibilidad de escucha sumamente ecléctica. Buena parte de mis juegos en solitario, estaban vinculados a esa manipulación delicada al extraer los "platos negros" de sus fundas y colocarlos sobre la bandeja, seleccionar la velocidad de rotación adecuada y depositar con sumo cuidado sobre el borde del mismo, el brazo con el cabezal fonocaptor en su extremo para colocar la púa en el surco deseado. Es claro que ante la ausencia de adultos los procedimientos variaban, cambio de velocidades, giros manuales, cambio de sentido, golpes controlados en la bandeja o en el brazo de la púa, cosas que obviamente tenía prohibidas y sin embargo, el checoslovaco Milan Knížák hacía públicas por aquellos años. Recién descubriría sus "Broken music" de adulto, empatizando con las mismas desde el primer instante. Los discos que más llamaban mi atención eran aquellos en los que la voz cobraba un protagonismo único: los narrativos, los poéticos, los didácticos, los humorísticos, captaban mi atención de manera diferente, se planteaba una cercanía distinta a los instrumentales o cantados, la puesta en voz poseía un poder hipnótico de sugestión que me obligaba a prestar a la misma toda mi atención.

Margarita Xirgú, María Casares, la fabulosa Berta Singerman y tantos otros, sembraron esa semilla de pasión en mí, que hoy me ha llevado a estudiar e investigar la palabra en el espacio audible de la voz.

En mi hogar no sólo había muchos discos, había también muchos libros, muchísimos.

Mi padre buen lector, mi madre docente y cuando falleció mi tío por parte de madre, recibimos en depósito su monumental biblioteca por varios años. Entre tanto papel que solía utilizar para construir barricadas, puentes o montañas, descubrí un montón de revistas de arte contemporáneo que me fascinaban, las láminas subyugaban la mirada del niño que era, las viejas enciclopedias que te acercaban a un mundo de aventuras, los manuales de zoología, los libros didácticos, todo era un estímulo visual que obligaba a mirar más que a leer.

Allí descubrí entre tantas cosas la revista Humboldt y entre sus números vi por primera vez obras vinculadas a la poesía concreta. Sin saber que era el Concretismo, obviamente, eso dejó una semilla arraigada dentro de mí, que llevó a que hoy en día mi interés por la producción en el campo de la poesía visual y en su estudio e investigación, lo que es una prioridad en mi trabajo.

Con los años pude conocer figuras referentes en áreas interdisciplinarias, en una era pre-internet, lo que me permitió conocer de primera mano el trabajo en campos como el arte correo, la performance, el vídeo arte, la poesía sonora, el arte conceptual, etc. y de ahí en más todos los maridajes posibles entre las mismas: Clemente Padín, Eduardo Acosta Bentos, Héctor Bardanca o Luis Bravo, fueron algunos de los artistas con quienes pude discutir de primera mano los procesos creativos de estas variadas disciplinas.

Recordemos que el país había salido de una reciente Dictadura Cívico Militar de más de una década y que aún mantenía muchas de sus herramientas represivas, a la vez que el viejo establishment cultural buscaba recuperar la primacía de su antiguo canon, con los privilegios que eso conllevaba y todo esto en medio de un país que seguía manteniendo su viejo arrogante centralismo portuario.

La Internet significó un cambio drástico para el intercambio de información, su flujo sin restricción modificó la capacidad de obtención de la misma. Es por ello que en la actualidad priorizo la misma como fuente para mostrar mi trabajo. "Crear, comunicar, compartir, cultura circula" es una frase que utilizo mucho, ya que siempre que puedo elegir el tipo de licencia que le adjunto a mi obra, prefiero aquellas que permitan a otros apropiarse y modificar un trabajo para que pueda convertirse en una pieza colectiva, la libertad y el acceso al conocimiento es la única forma que permite el avance y evolución del mismo.

Juan Ángel Italiano (Autorretrato Fluxus)

2. Concepto de la obra sonora.

El origen del espacio poético sin lugar a dudas surge en aquellas cavernas primitivas, exoesqueletos que protegían a nuestros antepasados, en medio de la noche, bajo el resplandor de las fogatas protectoras, en la voz del primer narrador, que con gestos y toscas palabras contaba las gestas del día, dando vuelo a su imaginación. El ritual, lo performático y el gesto poético creaban una idea de pertenencia en esos grupos primigenios. La voz, sus variaciones de timbre, altura, brillo, los resoplidos, gruñidos, las incipientes onomatopeyas, los ruidos producidos con las manos, las primitivas percusiones, todo lo que (re) construía el mundo exterior y era (re) presentado en la seguridad de la comunión íntima de la caverna. Por eso la poesía de hoy en día, lo poético, se reduce en su re creación si es narrado con un énfasis mimético al texto impreso, lo poético, la poesía, exige un tratamiento complejo cuando pretendemos llevarlo al espacio audible de la voz, al menos esto amplía su concepto cuando entendemos a la misma como un espectáculo multisensorial, polipoético, multimediático… Desde que el hombre logró registrar y reproducir la voz, pudiendo superar la temporalidad efímera del acto, ha estado en la búsqueda de que la experiencia acusmática de la escucha de la grabación produzca sensaciones sinestésicas mediante la reproducción del sonido. En el caso particular de la poesía como registro sonoro, hay en mí un interés en explorar la multiplicidad de variaciones de la voz que nos permite nuestro aparato fonador y toda la batería de efectos que nos permite el registro tanto analógico como digital.

En la actualidad, mi trabajo en el campo de la expresión de la poesía sonora, recorre diversas líneas de abordaje. Intento recuperar la práctica de la puesta en voz desde el oficio de "intérprete", como solía llamarse a sí misma Berta Singerman y dependiendo del texto elegido, la interpretación puede pasar por prácticas dadaístas, futuristas, zaum, prácticas ritualistas, exploraciones fonéticas, deconstrucciones verbales, búsquedas asemánticas o manipulaciones tecnológicas sobre la palabra hablada. Lo sonoro y el silencio prolongado también forman parte de una puesta conceptual en la obra propuesta.

Para ejemplificar mi trabajo en el campo sonoro, presentaré una serie de trabajos y propuestas abordadas desde la verbalidad de la palabra, hasta la disolución de la misma.

"Poema sonoro n°1" (2013).

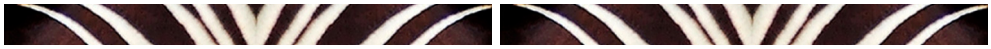
Este trabajo llamado "Poema sonoro n°1" lo podemos definir como un poema objeto, es un disco simple de vinilo de 45 r.p.m. al que se caló su superficie con la frase que le da título. Esta es una frase autorreferencial al soporte utilizado, el disco simple que a primera vista pareciera inutilizado, aunque en realidad mantiene mucha información sonora en los centímetros de surcos que no están dañados, esto permite por ejemplo una reproducción manual fragmentada y azarosa que puede ser grabada y editada, para obtener un nuevo registro sonoro, siguiendo las líneas de trabajo propuestas en las "broken music" de Milan Knížák. La misma se puede escuchar en: https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/kn-krama-1

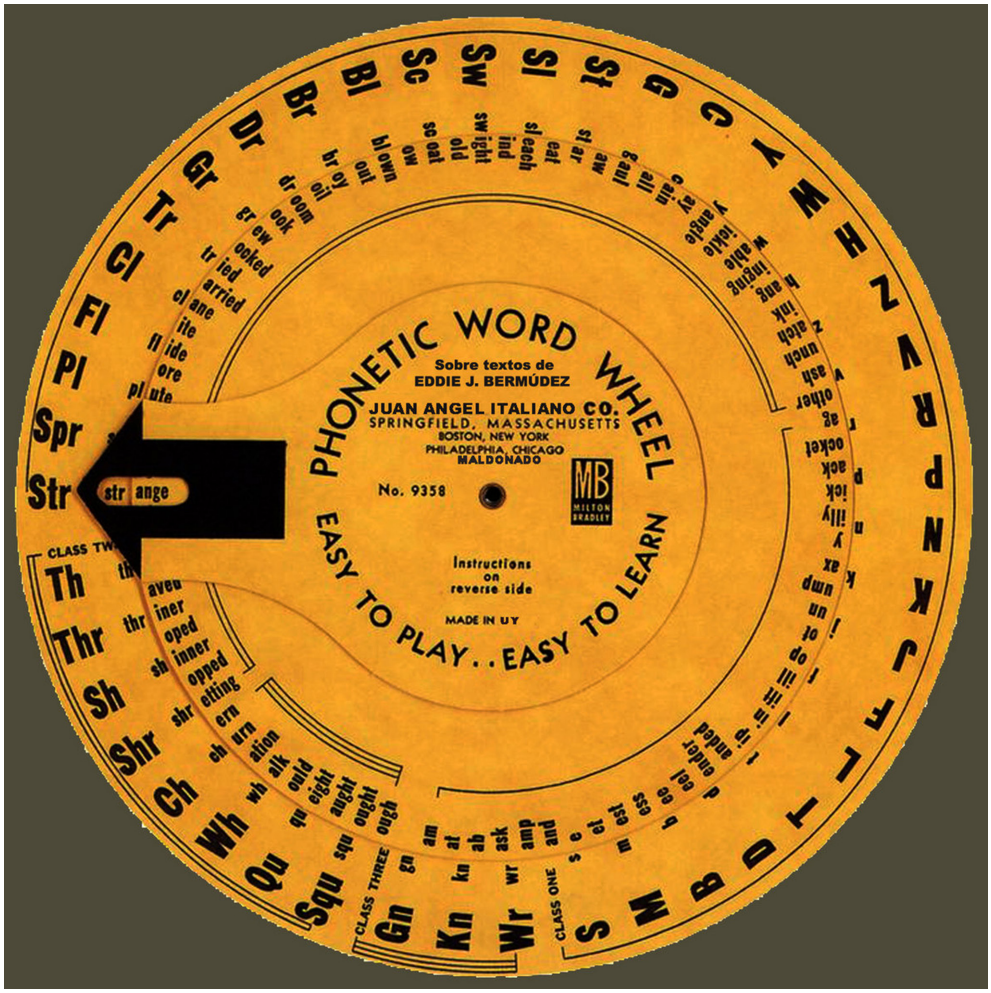
OKAPI (2015). Trazo derivado 4 + Arena, en "Okapia Johnstoni".
Álbum streaming, editado por edicionesDELcementerio.
Disponible en:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/trazo-derivado-4-arena

Créditos:
Grabado en MT Estudio de Grabación y Edición Fonográfica (2015).
Textos de Amanda Berenguer.
Gabriel Italiano: guitarra, vidrio frotado, aerófono, efectos.
Germán Taveira: bajo, efectos.
Christian Grille: cajón, percusión, efectos.
Juan Ángel Italiano: voz, metales frotados, piedras percutidas, efectos.

Texto explicativo:

Si bien el resto del álbum experimenta en la canción popular, este tema se basa en poemas visuales de Amanda Berenguer, que fueron expuestos en la muestra "Arena" (Punta del Este, 1978) y en catálogo de la misma. Lecturas e interpretaciones de los poemas visuales, lecturas simultáneas y un ambiente sonoro brutista: piedras percutidas, metales y vidrios frotados, semillas e instrumentos golpeados, raspados, ejecutados de modo inusual, simulan un espacio fantasmal, un aquelarre en una playa desierta, una noche de soledad espectral.





ITALIANO, Juan Ángel (2016). B, en “Phonetic Word Wheel”.
Álbum streaming, editado por edicionesDELcementerio.
Disponible en:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/b

Créditos:
Grabado en labOratorio (2016).

Texto explicativo:

“B” es el nombre que le doy a esta interpretación de un trabajo visual del español Eddie Bermúdez, una serie de poemas visuales llamados “Optofonéticas”. Lecturas que exploran improvisaciones simultáneas de los textos letristas, haciendo una puesta en voz que navega entre el letrismo y el asematismo de los trabajos, o como en este caso en particular, se propone una interpretación figurativa del mismo.

ITALIANO, Juan Ángel (2018). Langostas, en “La palabra enrevesada”.
Álbum CD, editado por edicionesDELcementerio.
Disponible en:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/langostas

Créditos:
Grabado en Usina Cultural n° 13 MEC.

Texto explicativo:

El audio Langostas, está basado en fragmentos del poemario homónimo escrito por el argentino entrerriano Daniel Soria, en 1996. Se trata de poemas mayoritariamente escritos sólo con artículos, pronombres, preposiciones, el adverbio “no” y el adjetivo “gran”. Está dividido en versículos: “A De la que le para que a sus lo que en y la a su el que le / De la de y del de: de. El qué y los que las de y lo en él”. La langosta como plaga, siempre tiene asociada su participación bíblica y aún hoy el hombre no ha podido contenerla y debe combatirla, como en la provincia donde vive el autor del texto. Aquí la plaga en vez de cebarse en los plantíos, parece que lo hiciera en el propio texto, la palabra como texto-follaje sucumbe ante las langostas que se alimentan de los más nutritivo, dejando apenas el tronco y las ramas, carentes del sentido, dejando un discurso erosionado por el hambre de las mismas.

ITALIANO, Juan Ángel (2020). Radiador, en "Electro-Dínamos de la palabra".
Álbum CD, editado por edicionesDELcementerio.
Disponible en:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/radiador-2

Créditos:
Grabado en MT Estudio de Grabación y Edición Fonográfica (2013).

Texto explicativo:

El audio Radiador es una versión de "Poema sin obstáculos de tránsito ligero" texto que pertenece al poeta futurista uruguayo Alfredo Mario Ferreiro, publicado en el libro "El hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta" (ed. Cruz del Sur) 1927. Esta puesta en voz juega con lecturas simultáneas, lecturas rítmicas y repeticiones ecolálicas que buscan amplificar la imaginería futurista de ciudad moderna, con un tránsito bullicioso al borde del colapso.

ITALIANO, Juan Ángel (2020). Zahm sch e, en "Esquina peligrosa".
Álbum streaming, editado por edicionesDELcementerio,
Disponible en:
https://juanangelitaliano.bandcamp.com/track/zahm-sch-e-2

Créditos:
Grabado en labOratorio (2018).

Texto explicativo:

"Zahm sch e", es una versión sonora del poema visual homónimo, de Valeri Scherstjanoi realizado en el 2009. Voces, piano de metal, arpa simarra, edición digital. Poema visual fónico-asémico de Scherstjanoi que invita a una libre interpretación, en donde la voz tiene un alto contenido de modificación electrónica.

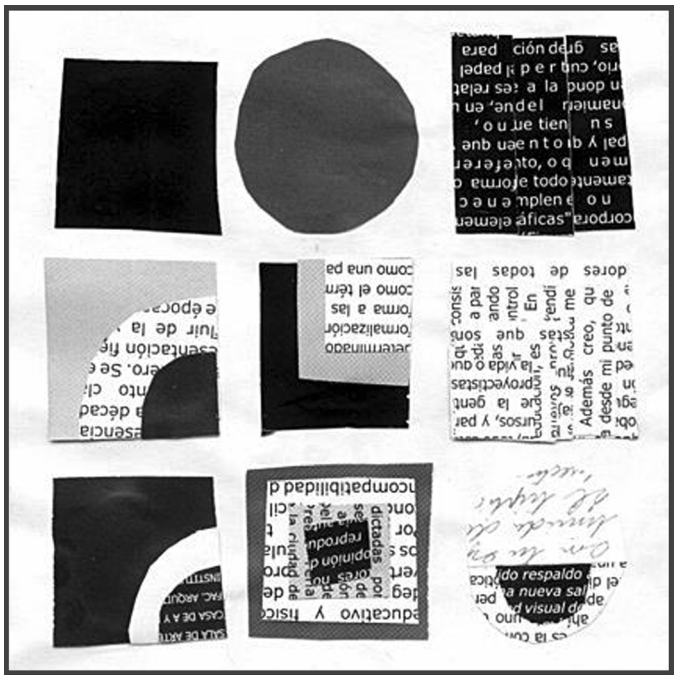
3. Concepto de la obra visual.

Las cavernas primitivas que albergaban y protegían a nuestros antepasados, del mismo modo que oficiaban como anfiteatros para sus rituales de pertenencia, se convirtieron en bibliotecas que cuidaban la historia de la comunidad. Sus paredes oficiaron de memorabilia, las palabras dichas que construían su realidad cotidiana se fueron plasmando en escrituras conceptuales, el habla lentamente fue dando espacio al lenguaje, las palabras inventadas sobre el sonido se plasmaron en imágenes y signos que tenían en su invención una alta carga poética.

Lo verbovisual en lo poético tiene una larga tradición y sin embargo, su estudio y reconocimiento ha sido desde larga data marginalizado (motivos que no serán explicados acá). Su revaloración realizada desde principios del siglo XX, ha vuelto a poner en un lugar de atención su estudio e investigación.

Mi abordaje en esta materia es bastante ecléctico, mi interés principal busca trabajar con la palabra y su significado. El letrismo también es abordado en algunas de mis obras, la imagen y el collage (analógico o digital) con búsquedas poéticas forma parte de mis trabajos y en menor medida el poema ilustrado o el poema asémico que son escasamente tratados.

Al igual que como ejemplifiqué mi propuesta sonora, presentaré una serie de trabajos visuales abordando los mismos desde la verbalidad de la palabra, hasta la disolución de la misma.



"Teoría del discurso poético" (2004).

"Teoría del discurso poético" es un collage analógico en el que a simple vista podría reconocerse un discurso verbal, aunque al final su enrevesamiento no lleva a nada reconocible, convirtiéndose prácticamente en un poema asémico, en donde las oraciones esconden su significado.

"Footbal" (2012).

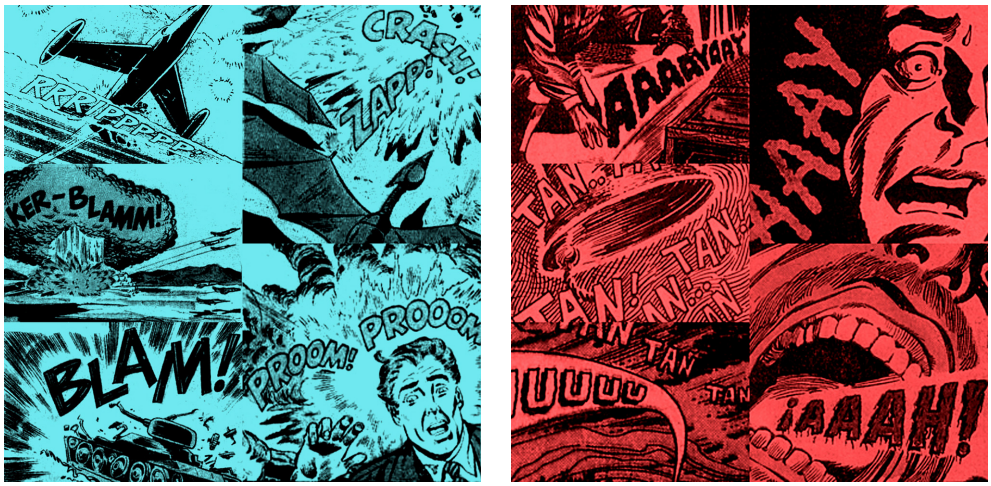
Trabajo verbovisivo que juega con la palabra "alegría" a la que se le invierte el orden de dos de sus letras centrales "GR" por "RG", lo que conforma otra palabra que en español casi podría verse como un antónimo de la misma: alegría / alergia. En este caso el deporte tan popular para muchos como lo es el fútbol, puede convertirse en algo molesto para aquellos detractores, o como en mi caso, incomprensible el nivel de fanatismo (casi religioso) que convoca esta actividad deportiva.

"Poema mínimo" (2008 / bajorrelieve 2014).

"Poema mínimo" se llama este trabajo, un bajorrelieve (1.2 X 1.0 mts aprox.) llevado a cabo en el Centro Cultural Lengue Lengue (Maldonado, 2014). Es un texto performático-evolutivo, en el que la palabra "mínimo" se va construyendo con las letras "M, I, N" para finalmente ser encerradas con la letra "O". Una versión electrónica puede visitarse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=7EmCpcsYzaM

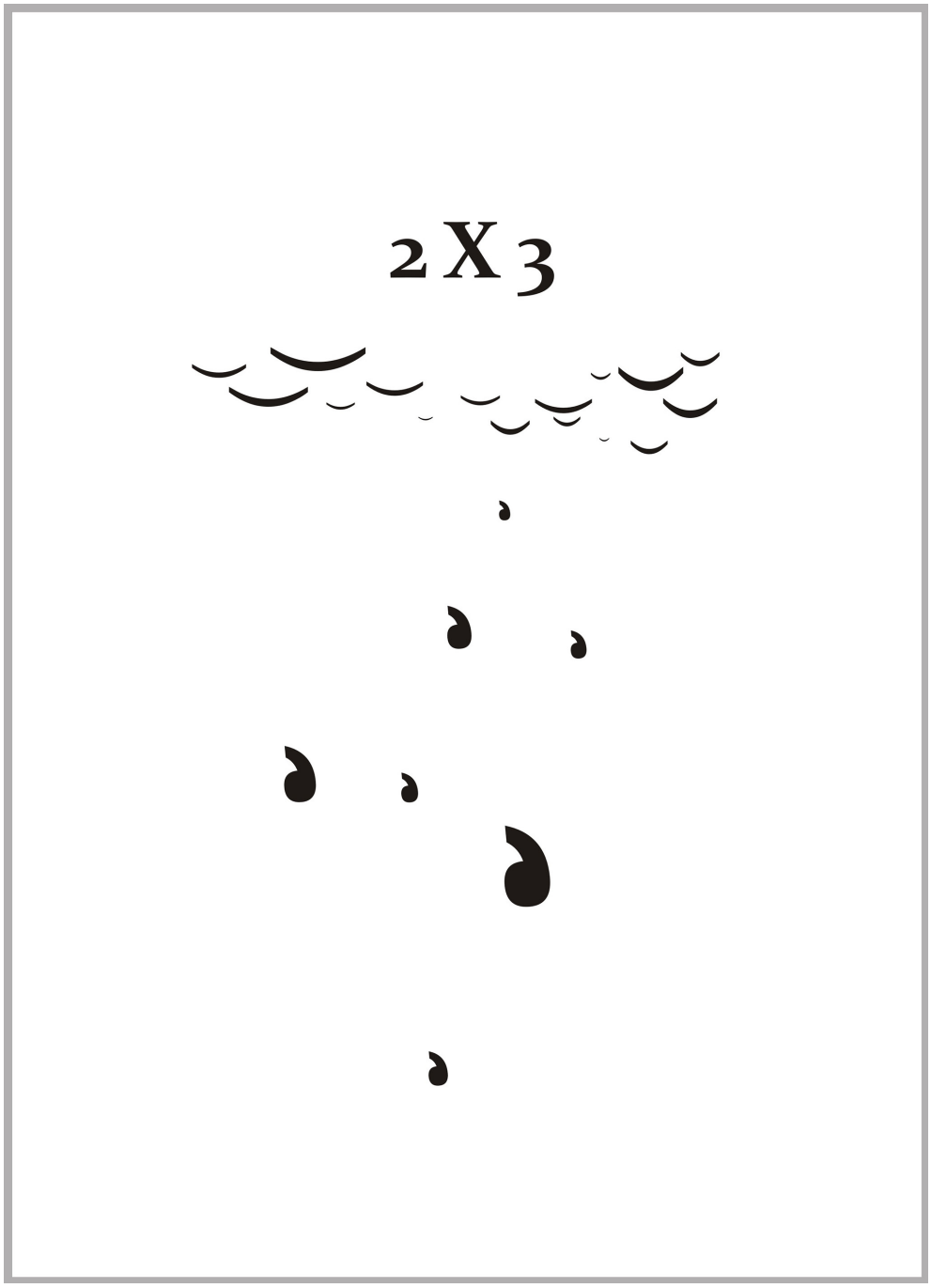
"Paralelas" (2018)

La obra "Paralelas" se basa en un verso de raíz futurista de Jaime Farel (aka Roncadera, del libro Aliverti Liquida, 1932) que dice "paralelas las vías que se juntan en el infinito". Utilizando una fuente sin serifas, las letras "l, i" se prolongan en la hoja, hacia abajo y arriba, como rieles paralelos que se escapan de los márgenes de la hoja y de la mirada del lector.



"Poema fonético n°13 y n°14" (2018).

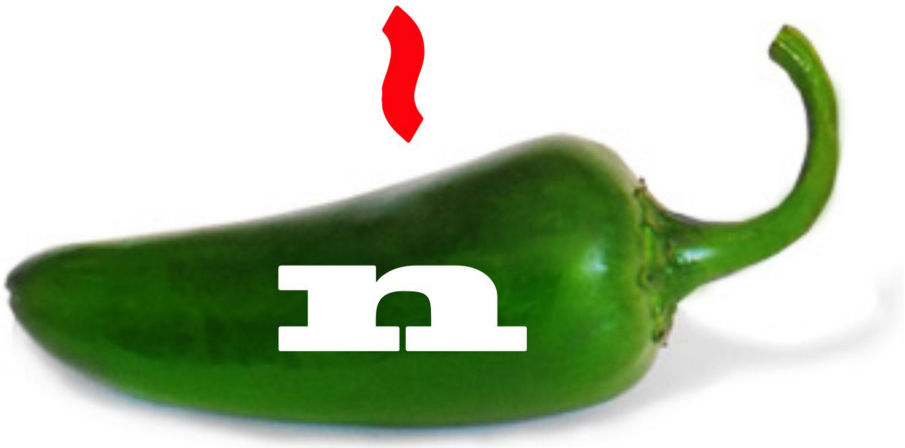
"Poema fonético n°13 y n°14", esta serie de clara estética pop, está construida con fragmentos de historietas que rescatan las viñetas que trabajan con sonidos onomatopéyicos. El primer caso pertenece a la serie de Halcón Negro y el segundo a El Monje Loco. Aquí lo visual se cruza con lo sonoro.



"Serie de los lugares más comunes n°1" (2018).

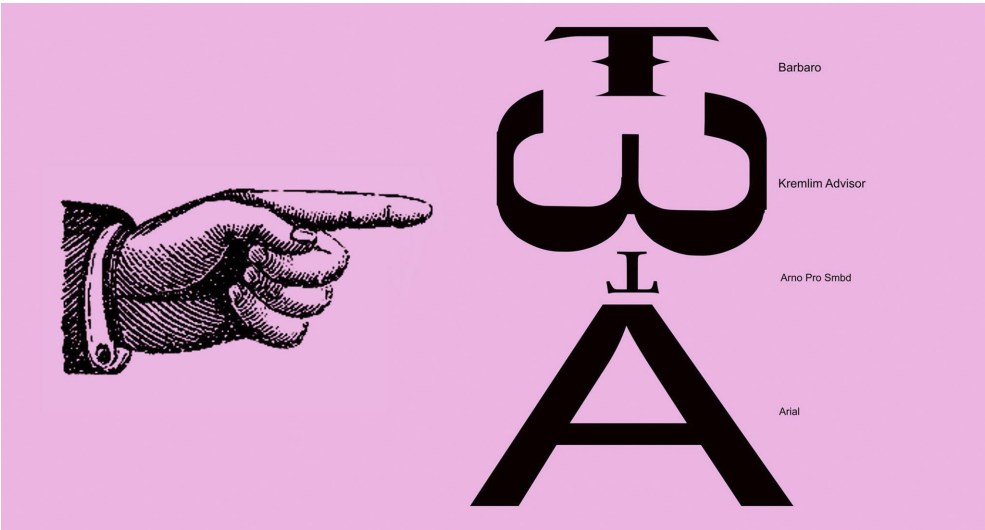
"Serie de los lugares más comunes n°1" es un poema netamente tipográfico, números, letras, paréntesis y comas arman este refranero popular, como los viejos jeroglíficos insertados en las secciones de ingenio de revistas o diarios. El lector deberá buscar su significado.

2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3 2X3



“Jalapeño” (2018).

Tal vez el chile jalapeño sea una de las frutas picantes más conocidas y utilizada en gastronomía, ya que su mediano picor la hace muy apreciada al paladar. Sin embargo, aquellos que no estamos acostumbrados a su consumo, solemos sufrirla cuando la probamos. Es por ello que esa cualidad de “calor” que sentimos en la boca al consumirla, se refleja en la vírgula de la eñe que gira 90°, señalando el peligro de su condición.

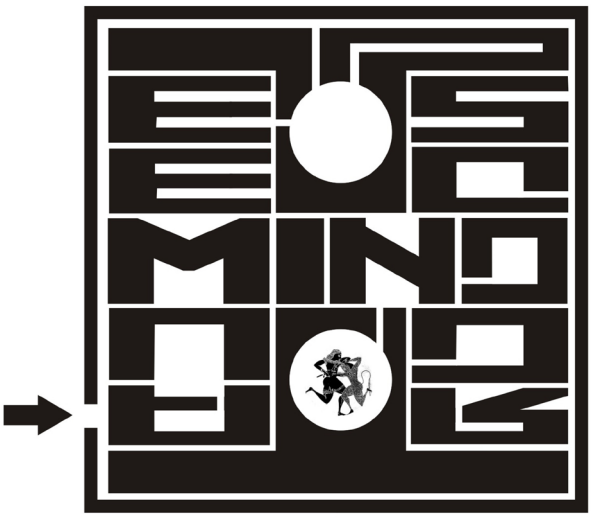


“T3TA” (2019).

El poema letrista “T3TA” se asimila a un catálogo de fuentes, pero también se asemeja a una figura antropomorfa femenina, un poema chabacano, libertino y malsonante, producto del desahogo cuando una conocida red social cerró mi cuenta por varios días al compartir una fotografía artística en donde se veía el seno de una mujer desnuda.

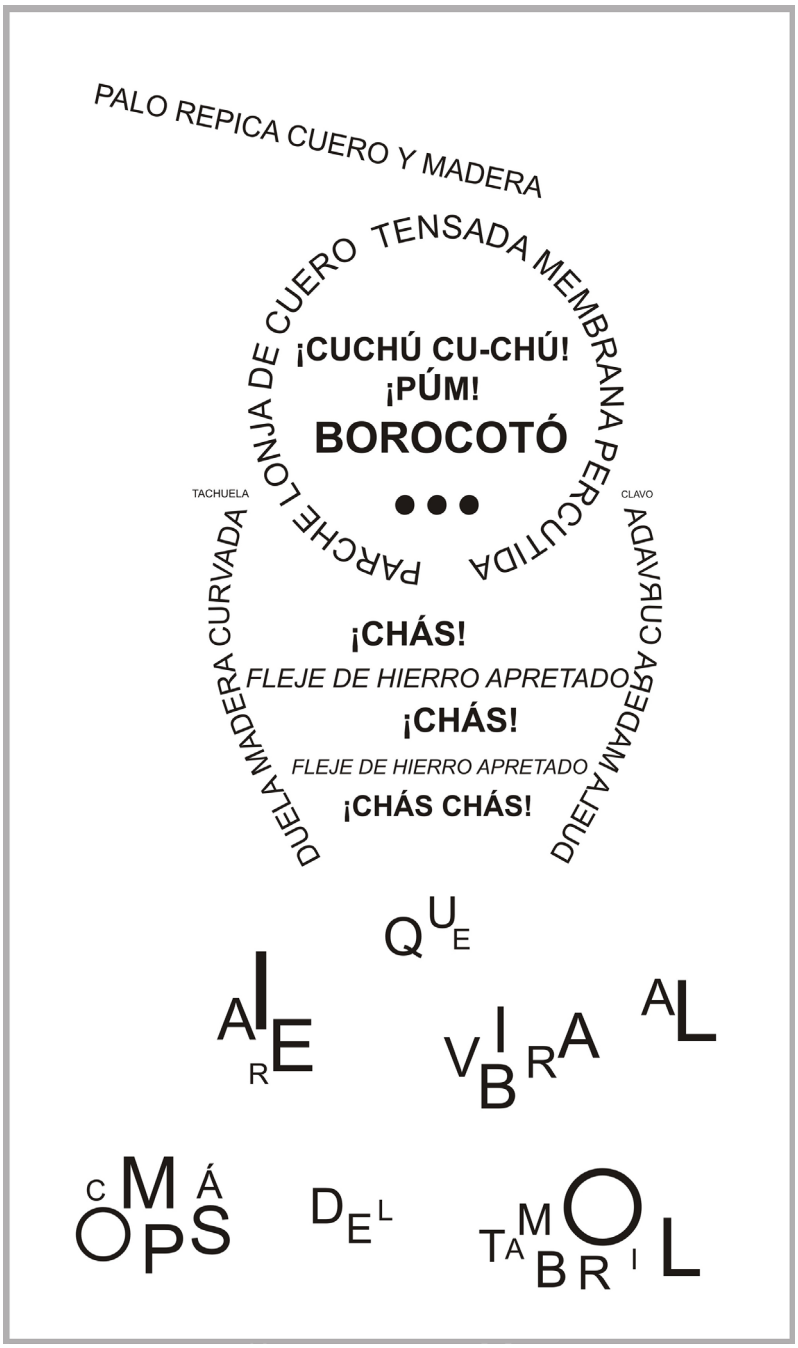
Del poemario “Poemas Fluxus” (2019).

Trabajos de la serie “Poemas Fluxus”, aquí tenemos el apropiacionismo de manuales escolares, ejemplos deslocalizados del área educativa, la explicación redundante es obvia e innecesaria, lo que interesa es el diseño, aislando a cada uno de los otros, la redundancia del ejemplo toma un cariz conceptual y minimalista.



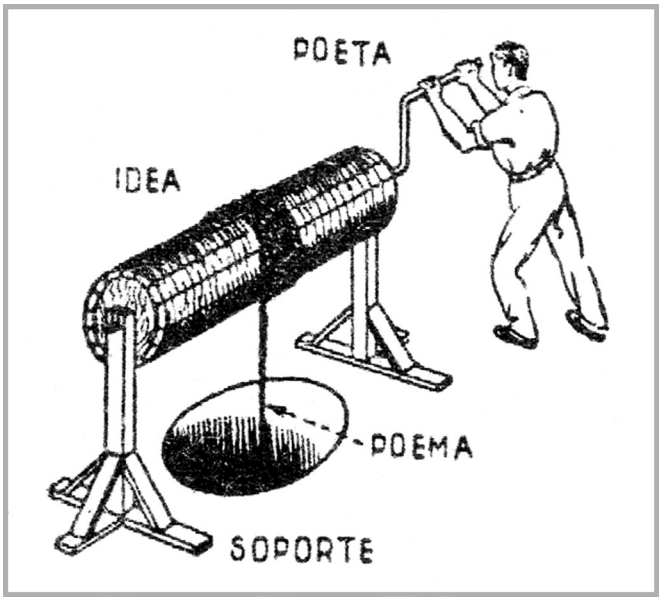
El laberinto del héroe (2020).

“El laberinto del héroe” trata de remedar el espacio enrevesado que guardaba al mítico monstruo de la isla de Creta. Este intrincado espacio está conformado con las letras que nombran a los personajes de esta historia: TESEO y MINOTAURO, ambos contendientes aparecen en una feroz lucha dentro del laberinto, allí, el ganador deberá encontrar la salida del mismo, pero esa es otra historia.



"Palo y Tambor" (2020)

"Palo y Tambor" es una obra del año 2020, inspirada en la fiesta tradicional que reivindica la cultura afro-uruguaya: las Llamadas. El tambor como eje central de la música de candombe es el elemento de percusión sobre la que se desarrolla su melodía. "Borocotó chás chás" es una de las tantas onomatopeyas con las que se "sonorizan" el ritmo popular, luego los elementos con que se lo construyen: duelas curvadas de maderas, apretadas por flejes de hierro o latón y la membrana de cuero, que es percutida mediante palo y mano. En general los elementos que lo componen están distribuidos de manera figurativa.



"Poema al poeta" (2021)

Esta obra se apropia de un antiguo manual escolar y renombra los objetos de un ejemplo de física, recreando la finalidad del mismo. La disección recae ahora en el propio poeta y en el momento creativo, la magia, el numen, la inspiración, se reducen simplemente a un ejercicio de trabajo físico.

s/t (2021).

Aerografía sin título realizada sobre hdf (0,46 x 0,35 / aproximado), es una composición letrista que juega con técnicas de superposición de paneles y letras sueltas en un experimento netamente plástico entre color y grafías.

4. Conclusiones.

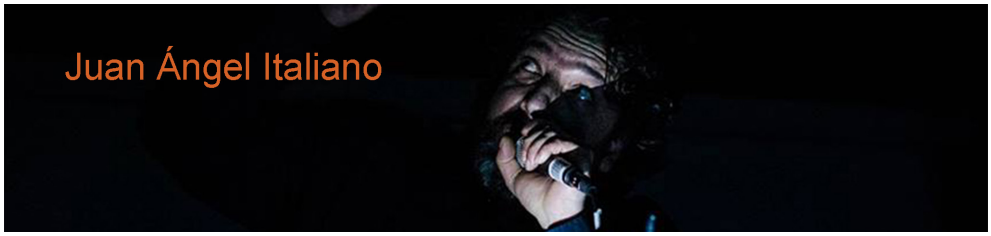
Y por último, tomaremos palabras de la crítica y artista canadiense Julie Fiala que dicen: *"Juan Ángel Italiano abrirá la noche uruguaya con una actuación, o mejor dicho, una pedagogía participativa... La noche del 7 de septiembre comienza con sonido. Penetrante, de inmersión y constante, llenará todo el espacio-tiempo... Incluso si el artista permanece sin voz, es decir, no elige la oralidad como medio de comunicación, su obra resuena con alcance para contextualizar la historia reciente de su país... Este es mi inclusión en la acción que sin duda se intensifica y se siente. En el final, el artista añade la palabra "igualdad", "libertad", "América Latina", "fraternidad" y "sin miedo"..."* (1).

5. Referencias bibliográficas.

(1) Fiala, J. (2013) Les corps sonores de l'Uruguay. En R. Martel (Ed). RiAP 2012 Rencontre internationale d´art performance de Quebec. (pp. 27-31) Les Éditions Intervention.

6. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Blog de Juan Ángel Italiano. Disponible en: https://italiano65.blogspot.com/ (consulta: 30/06/2022).



• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Juan Ángel Italiano. Disponible en: https://juanangelitaliano.bandcamp.com/ (consulta: 30/06/2022).

• Texto explicativo: Página web en YouTube de Juan Ángel Italiano. Disponible en: https://www.youtube.com/user/JuanAngelItaliano/videos (consulta: 30/06/2022).